

مفردات أو عناصر التشكيل :

و هي مفردات التشكيل الأساسية , و يمكن تشبيهها بحروف اللغة بالنسبة للكتابة .

و هي :

اللون - الخط / النقطة - الملمس - المساحة - الكتلة - الحجم - الفراغ / الأرضية - النسبة و التناسب - الحيز و القطاع .

تقوم غريزة التشكيل بناء علي قدرة الإدراك البصري مؤتلفة مع الخبرة الملمسية و خبرة الاتزان ؛ و إدراك الحجم بالنسبة و الأبعاد و المساحات ... الخ .

=====

الملمس , (قيم السطوح) :

هو من الخصائص الكائنة في الخامة , و التي تميزها عن غيرها , فلكل خامة ملمس مختلف , بل إن الخامة الواحدة قد يختلف ملمسها وفقا لحالتها المستخدمة فيها .

و حين يختلف الملمس بين مساحتين متجاورتين , يجب أن يدعم هذا الاختلاف بتنوع في مدى الخشونة أو النعومة , بمعنى أنه يجب أن يكون التنوع تأكيدا للتباين بين الخامات .

أن أرقى ما في الملمس هو إمكانيته في التمييز بين سطح و آخر , مما يؤدي إلي إثراء العمل الفني .

و تكييف الملمس يحدث علي مستويات مختلفة , ترجع ارتفاعها و انخفاضها إلي قدرة الفنان , فإذا زاد ظهور الملامس كإضافات سريعة علي السطح أدي ذلك إلي ظهور العمل الفني بصورة زخرفي , أما إذا جاء الملمس وليد تعمق في نسيج كل جسم و ظهر كجانب من طبيعته , خرجت وحدة العمل الفني معبرة و في تكامل واضح و أفضل , و الملمس لا يفتعل و إلا فقد قيمته , و الافتعال يحدث عندما تتكرر التفاصيل بصورة رتيبة واحدة دون تكييف حسب كل وضع , و هذا ما يؤدي إلي الإلية التي تدل علي تكرار وتيرة واحدة لا تحمل تنوع ولا تكييف , فيفقد العمل حسه الجمالي .

اللامس الخشنة تؤثر علي اللون فتجعله أكثر قتامة , بينما السطوح الناعمة تزيد الألوان سطوعا و نصوعا .

و السبب في ذلك أن الضوء الساقط علي السطح الخشن يشتت في اتجاهات انعكاسه , بينما هو ينعكس عن السطح الناعم المصقول في اتجاه موحد . الملمس تعبير عن الخصائص السطحية .

للملامس تعبيرات خاصة بها , فهي قد تعبر عن القوة أو تأثير مرور الزمن , أو تعطي إحساسا بالحركة ... و هكذا .

- (الفراغ - voids) :

- هو الوسيلة الرئيسية في خلق منطق فني أو واقع فني .
- يعمل علي إيجاد الواقع المنعكس من عالم الحقيقة .
- أنه معني لتوحيد الصورة و تكوين ترابطها .
- قد ينتج عن :
- . ترابط الأشكال الداخلية .
- . ترابط الأشكال الخارجية .
- . تداخل و شفافية الأشكال .

أنواعه :

- فراغ محيط .
- فراغ نافذ :
- و هو ينتج عن محاولة إيجاد فجوة أو فراغ في الشكل لتحقيق تأثير مرئي , و قد يكون تأثير هذه الروابط المتداخلة بين الأشكال الصلبة و الأشكال المجوفة , كالتأثير الموجود بين الأشكال المشغولة بمفردها بالنسبة للمعادن لإزالة الأحجام أو أجزاء منها عند أماكن معينة لتعطي تباينا عرضيا للأشكال المجوفة أو المشغولة " 1 " .
- فراغ محصور :

عندما تتجمع عناصر الكتلة و المسطحات و الخطوط أو بعضها تخلق فراغا محصورا بينها , و هذا النوع من الفراغ عنصرا هاما من عناصر التكوين المعماري .

- الفراغ المغلق :

يلاحظ عند رسم شكل خطي مغلق أن مسطح الورقة داخل هذا الخط يظهر كشكل , و يبدو الخط كأنه حدود لهذا الشكل , و يظهر شكله المغلق و كأنه موضوع علي حافة الورقة المحيطة به , و يعتبر هذا إغلاقا كاملا , و ليس المهم إغلاق المسطح إغلاقا تاما لكي ينتج عنه شكل , إذ عندما تكون هناك دلالة كافية للإغلاق فيتحقق الشكل , و يمكن اعتبار المربع مثلا لتوضيح ذلك , فإذا رسم ضلعان متجاوران فيه فإن هذين الخطين يبدأان في تحديد الفراغ , و لكنه قد يكون غير واضح تماما , أما إذا وضعت أي علامة تشير إلي مكان الركن المواجه لزاوية تقابل الضلعين , فإننا نبدأ في إدراك المربع لأننا في هذه الحالة

¹ - برنارد مايرز ؛ " الفنون التشكيلية و كيف نتذوقها " , ترجمة : سعد المنصوري و مسعد القاضي , دار النهضة العربية , القاهرة , يونيو 1966 , ص. (247) .

نضيف الضلعين المفقودين بذهننا , و يمكن أكثر من ذلك أن تقتصر هذه الدلالات كلها علي أربع نقط في مواقع أركان زوايا المربع , و بذلك نستطيع إغلاقه بدرجة ما , و كذلك الحال مع الدائرة و المثلث و الخط المنكسر ... الخ .

- المسافات النوعية و البينية (السعة / العمق / الامتداد)
الأبعاد / المسارات / الفراغات

- الكتلة :

هي حجم في الفراغ له ثلاثة أبعاد , و تتميز بأنها لو سقط عليها ضوء من اتجاه معين , فسوف تبدو بعض أجزائها ناصعة و الأخرى تكتنفها الظلال , و قد يكون بينهما تدرج أو تباين وفقا لطبيعة هذا التكوين , و وفقا لطبيعة الضوء الساقط ؛ و قد تكون الكتلة صماء (كتلة الصخر) , و قد تكون مفرغة (كالمواسير) .

- المساحة :

يمكن القول بأن المساحة هي شكل سالب لأن لها حدود خارجية , أما الفراغ فليس بشكل حيث أنه بلا حدود .
و المساحة هي شكل ذو بعدين فقط , في حين أن الشكل ذو ثلاثة أبعاد .

خصائص الخلفية :

- ليس لها حدود خارجية بالمقارنة مع الشكل .
- قليلة التفاصيل إذا ما قورنت بالشكل .
- أجزائها ضعيفة التماسك و أقل من الشكل في قوة تماسكها .

- (اللون - color) :

هو ذلك الإحساس البصري المترتب علي اختلاف أطوال الموجات الضوئية في الأشعة الكهرومغناطيسية المنظورة , و هو الاختلاف الذي يترتب عليه إحساس العين (عضو الحس) بالألوان المختلفة , بادئة من الأحمر (و هو أطول موجات الأشعة المنظورة) و منتهية باللون البنفسجي (و هو أقصر موجات الأشعة المنظورة) " 2 " .

2² - عبد الفتاح رياض ؛ " التكوين في الفنون التشكيلية " ، دار النهضة العربية ، 1973 ، صص. (242 : 243) .

في اللون نصف التدرج اللوني ب (hue) , و ينسب التدرج إلي أسم اللون .

و نصف القيمة (value) , و هي التي تنسب إليها الإضاءة الفاتحة و القاتمة و المتوسطة ؛ أي من الأسود إلي الأبيض , و هي التي تحدد البروزات و الأنكسارات في الأجزاء البارزة و التي تمتص الضوء وفقا لمصدر الإضاءة و زاوية سقوط الضوء التي تؤثر في البناء الشكلي .
و هنا يكون ل (chiaroscuro) حيث (chiaro) تعني الضوء , و (oscuro) تعني الظل .

كما نصف قوة اللون ب (intensity) , حيث قوة اللون (chrome) تعني بدرجة الضوء (saturation) أو تعني بالتشبع الضوئي) _ التشبع اللوني , أي مدى اختلاط أصل اللون بآي من الألوان المحايدة (الأبيض - الأسود - الرمادي) أو بمعنى مختصر هو كمية الرمادي في عجينة اللون _ و هي التي ينسب لها درجة وضوح اللون سواء كان ساطعا أو معتما , فنقول بأن اللون مركز أو غير مركز .

- مجموعات الألوان :

+ (مجموعة المحايدات - middies) :
+ (مجموعة الألوان القريبة - advancing colors) :
أو الألوان الدافئة (الأحمر و الأصفر)
+ (مجموعة ألوان الخلفيات أو الألوان المبعدة - retreating color) :
أو مجموعة الألوان الباردة (الأزرق) .

- خصائص أدراك اللون :

+ اللوين : و يعني الفرق بين الصفرة و الحمرة و الزرقة , فإن كان في مجموعة الرماديات فاللون ليس له لوين .
+ اللمعان " 3 " .
+ التشيع : مقدار الرمادي في اللون .

- النقطة :

النقطة هي محل هندسي , لا أبعاد له ,

- الخط :

هو حركة نقطة في الفراغ , في اتجاه ما .
هو سلسلة متلاصقة من النقاط , تتواصل في اتجاه ما في الفراغ .
هو حالة طول ليس لها عرض و لا سمك , و ذات اتجاه .

هو الأثر الناتج عن تحرك المحل الهندسي (النقطة) , في مسار معين .

+ أنواع الخطوط :

- الخط المستقيم :

هو أقصر بعد بين نقطتين .
هو مسار نقطة في مسار ثابت .

- أوضاع الخط المستقيم :

+ الخطوط الأفقية :

هو ما أنطبق علي سطح الماء الراكد تماما .

و ترمز إلي :

الامتداد / التسطيح / السكون / الراحة / الاستقرار .

و توجي ب :

الإحساس بالأتساع الأفقي .

+ الخطوط الرأسية :

هي ما تعامد في زاوية قائمة علي الأفقي .

خصائصها :

و يمكن إدراكها بصورة أسرع و أطول من الخطوط الأفقية .

توجي ب :

القوة / الصلابة / الصعود / العظمة / الشموخ .

+ الخطوط المائلة :

هي خطوط زاوية ميلها علي الأفقي أقل من درجة التعامد أو أكثر من درجة التعامد , و هي الخطوط التي تعتمد عليها الزوايا الحادة و المنفرجة .

توجي ب :

الحركة التصاعدية أو الهبوط , فتدفع بالعين إلي الأسفل أو إلي الأعلى وفقا لحركة اندفاع الخطوط .

- الخطوط غير المستقيمة :

* الخطوط البسيطة :

هي خطوط لا تأخذ في مسارها اتجاهها ثابتا , و لها أنواع مختلفة , و من أمثلتها :

+ الخط المنحني :

هو الخط الذي لا يكون فيه جزءا مستقيما , و في الهندسة التحليلية يعتبر المنحني المستوي رسما بيانيا يمثل معادلة أو داله .

+ الخط المقوس :

هو خط منحنى , و هو تعبير عن جزء من محيط دائرة .

و توجي ب :

الليونة / الوداعة / الرشاقة .

+ الخط الانسيابي :

هو خط منحنى , و هو تعبير عن جزء من محيط قطع ناقص طويل .

* الخطوط غير البسيطة أو المركبة :

هي تلك الخطوط التي تعتمد في مكوناتها علي تكرار نوع أو أكثر من الخطوط البسيطة.

+ الخط المنكسر الزجاجي - الخط المموج ذي الزوايا :

ينشأ من تكرار تلاقي عدة خطوط مستقيمة في اتجاه عكسي و يسمى أحيانا بالخط المموج ذي الزوايا و من خلاله يمكن أن ندرك بسهولة مدى التنوع العجيب الذي تحدثه حركة تلك الخطوط .

+ الخطوط المتوازية :

الخطان المتوازيان هما خطين في مستوي واحد و لا يلتقيان أبدا مهما امتدا , و الخطوط المتوازية قد تأخذ وضعاً أفقياً أو رأسياً أو مائلاً .

+ الخطوط المتعامدة :

هي خطوط رأسية متلاقية مع خطوط أفقية في نقطة .

* خطوط مركبه أساسها الخط غير المستقيم :

+ الخط المتعرج :

ينشأ من تلاقي عدة أقواس متجاورة في اتجاه واحد , و قد تكون هذه الأقواس متجهة إلي أعلى أو إلي أسفل , فهي ليس لها وضع ثابت , و تكون في وضعيات حرة .

+ الخط الحلزوني :

ينشأ من استمرار دوران خط أفقي أو منحنى في اتجاه دائري متدرج إلي الداخل أو إلي الخارج .

و إذا أتبعنا حركة الخط الحلزوني نجد أن نقطة البداية فيها قد تكون هي نفسها نقطة النهاية أو العكس , فهذه الحركة تشير إلي التزايد أو التناقص في أن واحد .

+ الخط المموج :

ينشأ من تكرار تلاقي قوسين في اتجاه عكسي مضاد , و هو قريب الشبه من الخط المنكسر , أما وجه الاختلاف بينهما فهو أن الخط المموج ليس لأنكساراته زوايا , حيث تتحرك أجزائه حركة موجية متصلة , و لا تتلاقى في نقطة واحدة محددة .

+ الخط اللولبي :

ينشأ من استمرار دوران خط منحنى في اتجاه دائري بحركة تصاعدية نامية , و المنحنى اللولبي لا يقع محله في مستوي واحد , و الطبيعة المرئية له تعطينا الإحساس بالحجم , فأحيانا يشغل حيزا أسطوانيا أو مخروطيا , أو غير ذلك , لكنه يعطي حجما مجوفا دائما .

* خطوط مركبة تجمع بين الخط المستقيم و غير المستقيم :

+ خطوط منقوطة :

يتكون الخط المنقط من مجموعة من النقط متجاورة علي امتداد واحد , تؤدي في مجموعها إلي تحديد اتجاه ما , و الخطوط المنقطعة تعتبر من وسائل تحقيق التباين الخطي .

+ خطوط متقطعة :

هي عبارة عن مجموعة من الشرط المتجاورة علي امتداد واحد تفصلها مسافات معينة بشكل يؤدي في مجموعة إلي تحديد اتجاه ما , و الخطوط المتقطعة تعتبر من وسائل تحقيق التباين الخطي .

+ الخطوط المتقاطعة :

إذا تقاطع خط ما أثناء تحركه مع خط آخر في أي نقطة عليه دون أن يتوقف في الحركة عند النقطة المتقاطعة , فيقال أن الخط الأول قطع الخط الثاني و يسمى بالتقاطع .

+ الخطوط المضفرة :

المضفر هو نسج الشعر و غيره , و قد تكون هندسية أو غير ذلك .

+ الخطوط المتشابهة :

هو تقاطع الخطوط بشكل مركب أشبه من الناحية المرئية بالنسيج الشبكي , و ليس التشابك بين الخطوط قاصرا علي أنواع منها دون الأخرى , بل أنه يتم بينها جميعا و بأشكال كثيرة و متنوعة , سواء كان تشابكا منتظما أو غير منتظم .

+ الخطوط المتلاقية :

إذا تقابل خط ما أثناء تحركه في الفراغ مع خط آخر في أي نقطة تقع عليه , ثم توقف عن الحركة عند نقطة التقابل , فيقال أن الخط الأول قد لاقى الثاني , و يعرف محل تقابلهما بنقطة التلاقي , و حينئذ يصبح الخطان السابقان من الوجهة الهندسية متلاقيان , و تلاقي الخطوط يحدث نوع من الوحدة و الترابط .

+ الخطوط الحرة :

و هي تتخذ شكلا يميل إلي الانتظام الناتج عن استخدام الأدوات الهندسية .

+ الخطوط المتماسة :

يحدث التماس بين الخطوط سواء كانت عناصر قائمة بذاتها في الفراغ , أم تمثل نهايات لأشكال ذات طبيعة خطية , و قد يجمع التماس بين الاثنين أي بين الخطوط و الأشكال .

+ الخط ذو الزاوية أو الخط المنكسر :

يتكون الخط المنكسر من خط مستقيم ينكسر من الوسط ليكون زاوية , و أبسط أشكال الخط المنكسر يتكون من جزأين , و هو النتيجة التي تحدثها قوتين فينقطع تأثيرها عند نقطة معينة تؤدي إلي انكسار الخط ثم استمراره , و تختلف الخطوط المنكسرة فيما بينها باختلاف الزاوية و الأطوال قبل و بعد هذا الانكسار .

+ الخط ذو الزوايا المتعددة (الخط معقد الانكسارات) :

هو خط منكسر متعدد الزوايا , و هو يكون نتيجة عدة أنكسارات , أو نتيجة التقاء عدد من الخطوط المنكسرة , و هي إما :خطوط متجمعة من خلال اتحاد الزوايا , أو خطوط تأتي من خلال الأطوال المتعددة .

+ الخط المنحني البسيط :

هو في الحقيقة خط مستقيم حدث فيه تقوس ناتج عن ضغط جانبي ثابت , هذا التقوس هو نوع من التوتر أو الضغط الواقع علي الخط .

* الإحياءات الخطية :

- الخط السميك يعطي شعورا بالثراء و المتعة ,
- الخطوط الرفيعة المحيطة تعطي شعورا بالرقّة .
- الخط المتجه لأعلي يعكس شعورا بالبهجة و العظمة و الاستقرار و الاتزان , كما يعطي شعورا قويا بالثقة و الثبات .
- الخط المتجه لأسفل يعكس شعورا بالحزن و الانقباض .
- الخط المنحني ينقل العين في سهولة و يسر من مكان لآخر عبر السطح المستوي .
- الخط الأفقي يعطي إحساسا بالهدوء و الاستقرار لامتداده و استقامته .

* وظائف الخط في العمل الفني :

- وظائف إنشائية و تنظيمية .
- وظائف (epistemological) :
- وظائف وصفية , تهتم بوصف الطبيعة .
- وظائف تسجيلية , تهتم بالتفاصيل الظاهرية .
- وظائف تعبيرية , تهتم بالجوانب الإنسانية العاطفية .
- وظائف رمزية , تهتم بخلق علامات ثقافية لها بعد ثقافي .

الشفافية و الإعتام

الضوء

اللون

الملمس التدريجات الظلية

الخط

المساحة

الشكل و الأرضية - الفراغ

- (الحيز - zone) :
جزء من فراغ له ثلاثة أبعاد .

هو مقدار تخيل أن ثمة إطار له ثلاثة أبعاد ذي وجوه ذات أربعة أضلاع , تحيط
بكتلة ما " 4 " .
هو موقع إنشائي يقوم " كركيزة " أو " كحامل " (support) للعلاقات
الإنشائية .

- (القطاع - sector) :
جزء من فراغ أو مساحة لها بعدين .

=====

-- السطوح :

- مستوية .

- مقعرة .

- محدبة .

التوترات السطحية تكون نتيجة تبادل السطوح المقعرة و المحدبة معا , و تلك تصنع
التموجات .

=====

+ الحافة الحادة : هي وضوح الخط المحيط الخارجي للشكل .
ألفريد بار هو أول من أستخدم هذا المصطلح عام 1939 , في محاضرة ألقاها بمدينة "
ويلسيلي " " 5 " .

=====

المسافة الكيفية : هي المجال الحيوي الذي يمكن أن تتحرك فيه الهيئة داخل السياق . و
هي جزء من الحيز المحيط بالهيئة , و قد تشترك مع المسافة البينية في منطقة ما بين
هيئتين أو عنصرين .

=====

4- ثروت عكاشة ؛ " الفن المصري القديم " , ج. (1) , دار المعارف , 1979 , صص. (310 ,
311) .

5- هدي زكي ؛ " التجريب في التربية الفنية " , رسالة دكتوراة , كلية التربية الفنية – جامعة حلوان , ص. (72) .

التناسب :

هو علاقة بين بعدين , تفصلهم مسافة أفقية أو رأسية , كذلك علاقة بين عدة مسافات أفقية أو رأسية , و تعكسها مقررات رياضية .